

XIV Seminario Urbanismo Internacional

— Ciudad creativa —

Acciones sustentables de la economía naranja
en la nueva agenda urbana
del 16 al 20 de abril del 2018
Museo Franz Mayer, Ciudad de México

SUI Seminario de
Urbanismo
Internacional

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

Rector General

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Dr. Roberto Javier Gutiérrez López

Rector de la Unidad Azcapotzalco

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro

Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

Dra. Norma Rondero López

Secretario Académico

Dr. Jorge Ortiz Leroux

Jefe del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Dra. Elizabeth Espinosa Dorantes

Jefa del Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional

Dr. Sergio Padilla Galicia

Coordinador General del Seminario de Urbanismo Internacional

Dra. Elizabeth Espinosa Dorantes

Dra. Maruja Redondo Gómez

Mtro. Alejandro Hurtado Farfán

DG. Karen Jazmín Valdez Angeles

Coordinación Ejecutiva

DG. Karen Jazmín Valdez Angeles

Formación y diseño

14° Seminario de Urbanismo Internacional

Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas.

Del. Azcapotzalco 02200, Ciudad de México.

Tel: 53 18 91 79 / 53 18 91 80

aaui.azc.uam.mx

www.suiuam.com

Abril de 2018

Esta publicación es un producto compilado y editado por el Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional, del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana. El contenido de la presentación es propiedad intelectual del autor. Todos los derechos reservados conforme a la legislación correspondiente. Ciudad de México, 2018.

XIV Seminario Urbanismo Internacional

— Ciudad creativa —

Acciones sustentables de la economía naranja
en la nueva agenda urbana
del 16 al 20 de abril del 2018
Museo Franz Mayer, Ciudad de México

sui Seminario de
Urbanismo
Internacional

ANTONIO CAMACHO RUÍZ

España

- Licenciado en Historia del Arte, Máster en Gestión Cultural, Máster en Museología.
- Experto Universitario en Gestión Virtual del Patrimonio y en Gestión Documental.
- Vinculado desde muy joven a proyectos expositivos, teatrales y socioculturales, ha trabajado en diversas instituciones culturales como el “Museo Interactivo Parque de las Ciencias” de Granada o el Departamento de Visita Pública del Patronato de la Alhambra y el Generalife.
- Desde hace 8 años es personal de CAJAGRANADA Fundación, ocupando cargos de responsabilidad en el ámbito de la comunicación, el marketing cultural y el cumplimiento normativo, tareas que compagina con el programa de doctorado en Historia y Artes de la Universidad de Granada, con su cargos de Secretario General de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores culturales, de Vocal Oriental en la Junta Directiva de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía y con una amplia actividad docente para varias entidades y colectivos.

XIV Seminario Urbanismo Internacional

— Ciudad creativa —
Acciones sustentables de la economía naranja
en la nueva agenda urbana
del 16 al 20 de abril del 2018
Museo Franz Mayer, Ciudad de México

SUI Seminario de
Urbanismo
Internacional

PROYECTOS DESDE EL OTRO LADO DEL “CHARCO”. PROPUESTAS DESDE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL.

Antonio Camacho Ruiz

“¿Cómo está cambiando el mundo? ¿Quién tiene respuestas? ¿De qué forma se abren caminos? ¿Qué pasará luego?” Todas estas preguntas nos asaltan al contemplar cualquier informativo televisivo, escuchar la radio o navegar por internet.

“En 2050, el 70 % de la población mundial habitará en ciudades”, “un 75% de las profesiones del futuro no existen en la actualidad”, “cada año se producen entre 7,000 y 10,000 millones de toneladas de residuos urbanos en el mundo”, “el número de tarjetas SIM supera por primera vez la población mundial”, “patrimonio histórico amenazado por el cambio climático”... todas ellas noticias de los últimos meses.

Vivimos en un mundo que experimenta unos cambios mucho más veloces de lo que somos capaces de asimilar y que, a la vez, presenta nuevos problemas derivados de esos cambios.

En la ponencia se presentan una serie de proyectos, iniciativas y actividades que surgen en las ciudades y el territorio del “otro lado del Atlántico”, que persiguen el desarrollo de nuestras poblaciones, abordando esos problemas y tratando de darles una solución desde la acción cultural.

Una iniciativa que apoya la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático a través de una institución que impulsa la integración de la cultura y las políticas medioambientales en la gestión de las administraciones locales y empresas del Reino Unido.

Trabajos que se enfrentan al abandono del patrimonio histórico e industrial, condenado a desaparecer, dotándole de un uso distinto de aquel para el que había sido concebido, generando empleo, turismo y riqueza.

- Un secadero de tabaco que puede llegar a ser un centro de creación.
- La transformación del matadero de animales de una gran ciudad en una gran red de equipamientos culturales que es capaz de revitalizar un barrio.
- Una antigua mina de sal se convierte en el mejor de los escenarios para la mejor de las galas.
- Una red abierta, pero a la vez secreta, que dinamiza la vida de la ciudad generando nuevos espacios para la música y el teatro en las propias azoteas de los edificios y en la que los que los ciudadanos tienen la oportunidad de programar, gestionar y decidir los contenidos.

XIV Seminario Urbanismo Internacional

— Ciudad creativa —

Acciones sustentables de la economía naranja
en la nueva agenda urbana
del 16 al 20 de abril del 2018
Museo Franz Mayer, Ciudad de México

SUI Seminario de
Urbanismo
Internacional

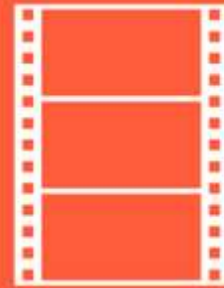

- Proyectos como el de un equipo que estudia la producción masiva de basura real y virtual en la sociedad de consumo, aportando nuevas visiones que actúan de generadores de pensamiento y actitud en la sociedad y desarrollan proyectos con los propios residuos, como la construcción de un parque infantil con neumáticos reciclados.
- La producción de un festival de música, que se desarrolla sobre estructuras efímeras creadas con flejes (tira de plástico fuerte y resistente que se usa en el transporte de objetos voluminosos), palés y madera de contrachapado, obtenidos un vertedero cercano.
- La lucha de los vecinos de una localidad que parece sentenciada a la desaparición, con apenas 84 habitantes, en la zona más despoblada del sur de Europa con un envejecimiento atroz y con la escuela cerrada, que apuesta por la dinamización y puesta en valor mediante el arte, convirtiendo el pueblo en un gran espacio expositivo a través de calles, plazas, parques, fuentes, frontón, lavadero, dando cabida a multitud de técnicas y expresiones, como la pintura, la escultura y el grafiti, cediendo alojamiento y estudio gratuito a los artistas que quieran instalarse para que puedan desarrollar su labor creativa en su municipio, y transformándose así en un foco de atracción para el turismo.

Todos estos, y algunos más, servirán de ejemplo e inspiración para afrontar los desafíos en el desarrollo de nuestras poblaciones y de nuestra sociedad, a través de la cultura y la creatividad.

Proyectos del otro lado del "charco"

Propuestas desde la Cultura para el desarrollo urbano y territorial

Lluvia de ideas

Estructura

La otra vida de la arquitectura

Estrategias urbanas integrales
basadas en la cultura

Iniciativas culturales para el desarrollo
social y medioambiental en núcleos
urbanos

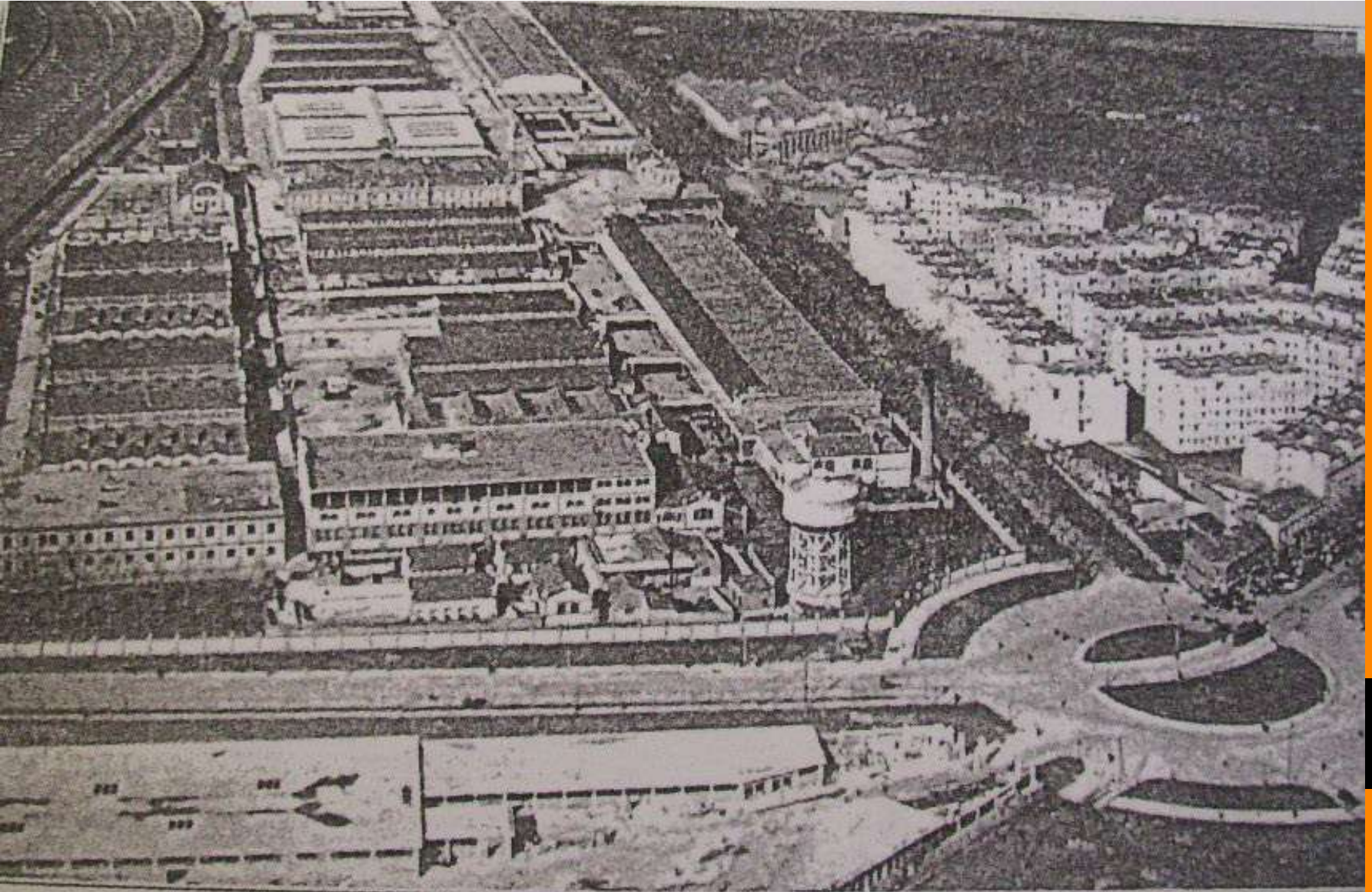
Iniciativas para la resignificación
cultural de edificios y estructuras

La otra vida de la arquitectura

Matadero Madrid

Matadero Madrid

Matadero Madrid

Antes

Matadero Madrid

Ahora

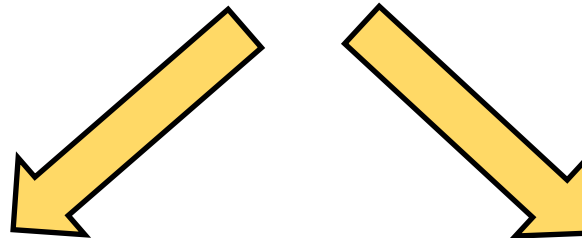
<https://vimeo.com/196706244>

Matadero Madrid

Plan director

Laboratorio de creación actual interdisciplinar vinculado a la ciudad, un espacio generalista de intercambio de ideas sobre la cultura y los valores de la sociedad contemporánea, abierto a todos los campos de la creación, con el fin de favorecer el encuentro y el diálogo de los creadores entre sí y de éstos con el público

Gestión Pública

Gestión Privada

Intermediae. Creación Contemporánea

Producción y visibilización de proyectos artísticos basado en la experimentación, el conocimiento y el aprendizaje compartidos que promueve la implicación ciudadana en la producción cultural del barrio y la ciudad

Principios:

- participación
- conectividad
- innovación
- accesibilidad
- diversidad
- experimentación

Matadero Madrid
Entidades Públicas

Naves Matadero . Centro Internacional de Artes Vivas

Un complejo escénico dedicado a la representación de obras de teatro en español con especial atención a la interconexión con otras artes y a las narrativas transmedia.

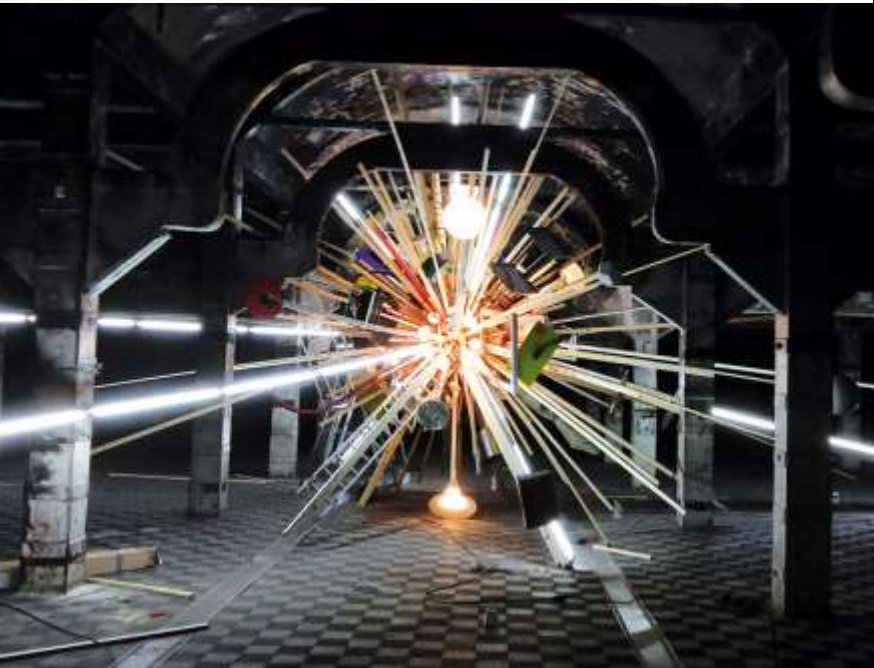

Matadero Madrid

Gestión Pública

Abierto x obras

Abierto X Obras busca el diálogo entre el creador y el espacio tan singular que alberga la obra. El espacio cuenta con un programa propio de intervenciones artísticas que tienen en común su carácter experimental, la exploración y la propia sala

Matadero Madrid

Gestión Pública

Nave 16

Gran espacio expositivo versátil y polivalente (4000 m²), que puede funcionar como la mayor sala de exposiciones de Madrid o como un conjunto de espacios independientes de menor tamaño (hasta 3 salas).

Matadero Madrid
Gestión Pública
Cineteca

Hemeroteca visual dedicada al cine **de no-ficción** con varias funciones: dos salas de cine, un plató de rodaje, una cantina y un espacio de terraza adyacente que permite la posibilidad de realizar proyecciones cinematográficas en los meses de verano

Matadero Madrid

Gestión Privada

Central de Diseño

Espacio dedicado a la exposición, difusión y promoción de proyectos de diseño gráfico, industrial y de interiores

Matadero Madrid

Gestión Privada

La casa del lector

Centro Internacional para la investigación, el desarrollo y la innovación de la Lectura

Matadero Madrid

Gestión Privada

Factoría Cultural. Vivero de industrias creativas

Economía cultural y creativa. Ofrece al emprendedor un espacio multidisciplinar con una capacidad máxima de 118 puestos, dotado de tecnología avanzada, en el que recibe atención personalizada que contribuirá al desarrollo de su idea o proyecto

Matadero Madrid

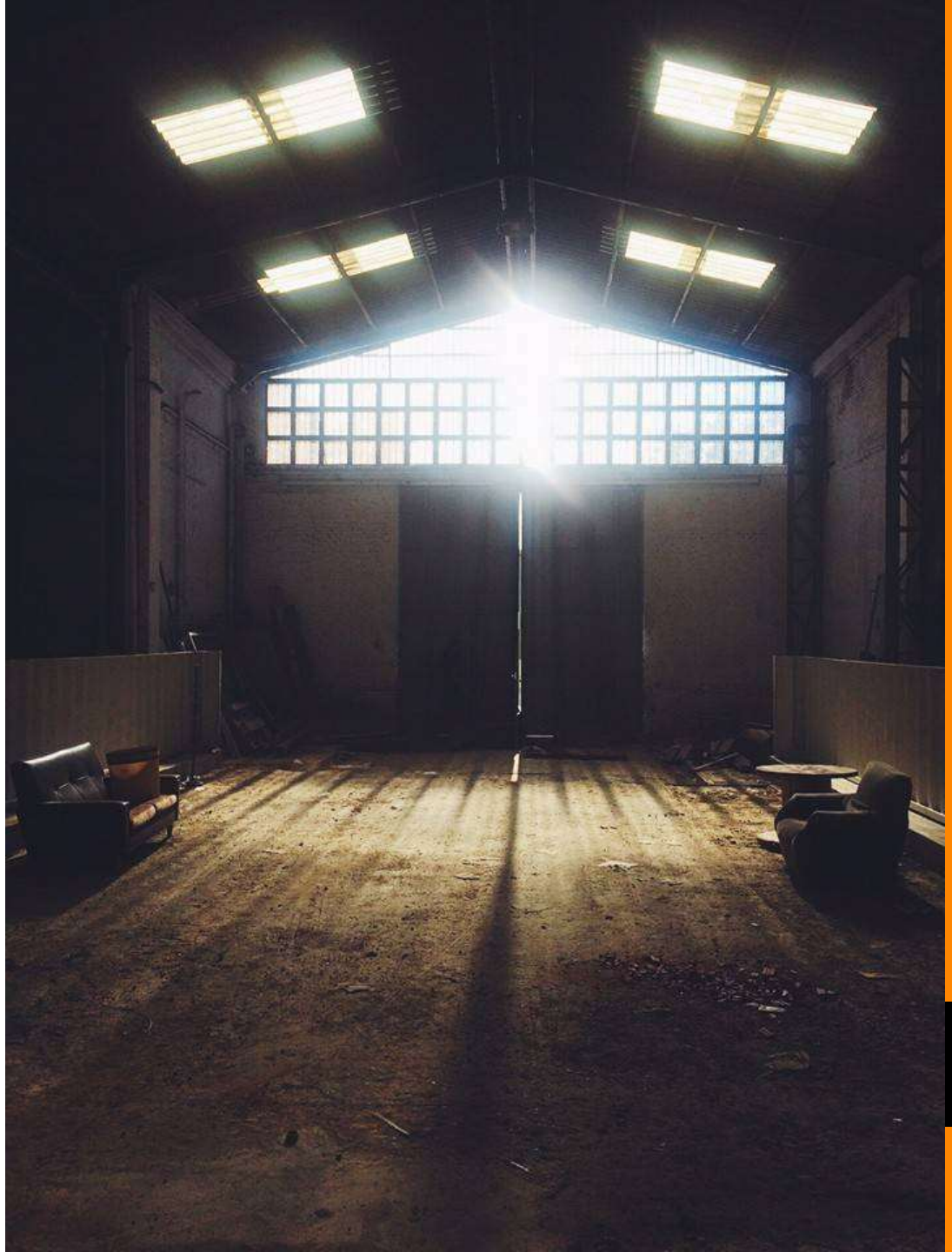
Dificultades

- Coordinación
- Gran cantidad de organismos
- Convivencia público-privada
- Cambios de gobierno
- Crisis

La Fábrica de Hielo

La reactivación cultural
del frío

La Fábrica de Hielo

La reactivación cultural del frío

El Barrio del *Cabanyal-El Canyameler*

La Fábrica de Hielo

La reactivación cultural del frío

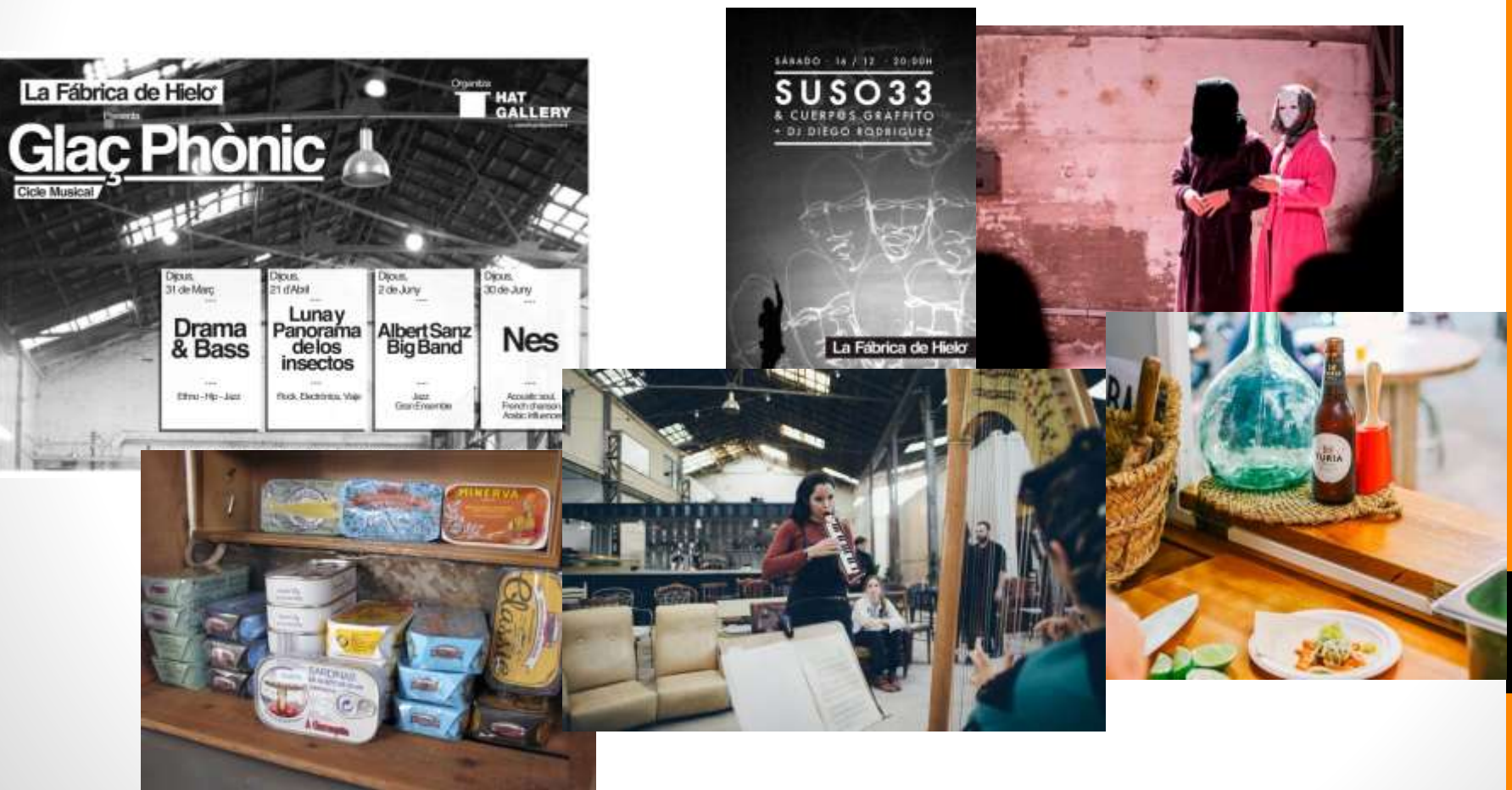
La rehabilitación

La Fábrica de Hielo

La reactivación cultural del frío

Las líneas de actividad

Minas de Sal de Wieliczka

La catedral subterránea de Polonia

Minas de Sal de Wieliczka

La catedral subterránea de Polonia

Minas de Sal de Wieliczka

La catedral subterránea de Polonia

Minas de Sal de Wieliczka

La catedral subterránea de Polonia

2017

1.708.131 visitantes

+ 350 actividades

SALA EQUIS

19 BARTON FINK

22 THE DISASTER ARTIST

Sala Equis

Mantener viva la esencia del cine

El cine Alba a principios del siglo XXI

Sala Equis

Mantener viva la esencia del cine

La entrada

Sala Equis

Mantener viva la esencia del cine

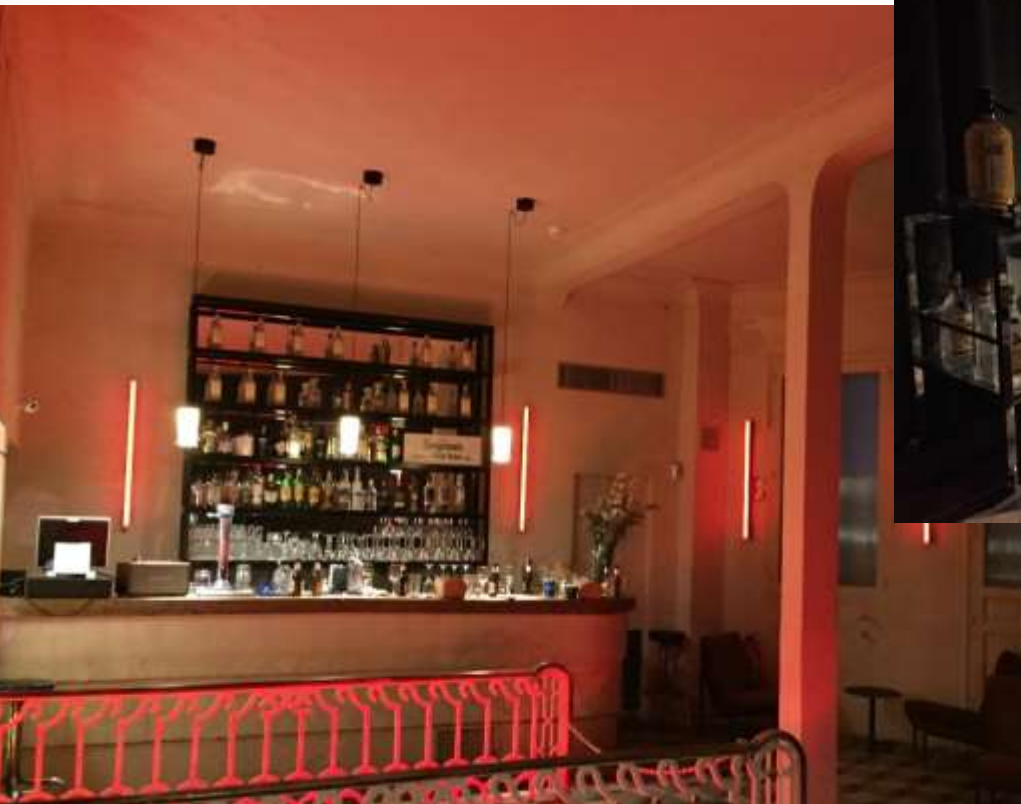
Sala Plaza

Sala Equis

Mantener viva la esencia del cine

Ambigú

Sala Equis

Mantener viva la esencia del cine

Sala de proyecciones

¿Qué suponen?

- ☐ Empleo directo
- ☐ Empleo indirecto
- ☐ Potencia la imagen del barrio, ciudad y población ➡ Orgullo
- ☐ Memoria histórica ➡ Genera identidad y cohesión social
- ☐ Educa a públicos
- ☐ Servicio culturales
- ☐ Futuros proyectos

Estrategias urbanas integrales
basadas en la cultura

El turismo naranja

Si la economía cultural y creativa es

#economianaranja

el turismo cultural y creativo es

#turismonaranja

El **turismo naranja** es un turismo sostenible y generador de desarrollo cultural, económico y social a partir de la gestión turística responsable del patrimonio cultural, la producción artística y las industrias culturales y creativas.

Es un articulador y potenciador de la **economía naranja**, contribuyendo a generar oportunidades para la comunidad local a partir de su identidad y mediante la configuración de **destinos naranja**, territorios o clusters turísticos con identidad cultural.

Destino naranja

El **destino naranja** es un territorio con identidad cultural, un destino con recursos culturales y creativos que tiene la **economía naranja** como uno de sus ejes de desarrollo endógeno y genera una capacidad de atracción suficiente para inducir a un viajero a realizar los esfuerzos necesarios para desplazarse hacia él.

El **destino naranja** debe disponer de un portafolio de productos derivados de la acción creativa de la comunidad local, o de la interacción de ésta con el turista.

Granada

La Cultura como eje vertebrador

Granada

La Cultura como eje vertebrador

- Andalucía Oriental
- Capital de la provincia
- 232 770 hab. (2017)
- Situada entre el comienzo de la Vega de Granada y las primeras estribaciones de Sierra Nevada
- Zona ocupada desde tiempos muy remotos
- Restos más antiguos de la ciudad: S. VII a.C. Poblado íbero de Ilturir
- Fue plaza cartaginesa y romana quedando englobada en la Hispania Ulterior y más tarde en la Bética.
- Urbe destacada durante la etapa musulmana en la península, se convertirá en capital del Reino Nazarí.
- Tomada por los Reyes Católicos en 1492, se desarrollarán en sus calles todos los estilos de la España Moderna y Contemporánea.

Granada

La Cultura como eje vertebrador

**Gran centro de atracción cultural y turística
histórica de la ciudad**

Conjunto monumental único en el mundo

Patrimonio de la Humanidad desde 1984

2' 5 millones de visitantes anuales

TURISMO MASIVO

Un Pedregal de oportunidades

Cultura x la despoblación

Un Pedregal de oportunidades

Cultura x la despoblación

- 37 habitantes en el pueblo
- Zona más despoblada del sur de Europa
- Zona más fría de España
- Envejecimiento poblacional

Un sueño: No morir a través de la cultura

Un Pedregal de oportunidades

Cultura x la despoblación

Acciones

Revista “La Sexma”

Participación en certámenes donde obtener visibilidad: Árbol Europeo del Año, Pública 10...

Música

Exposiciones

Talleres

Creación de un coro

Recuperación de espacios históricos para uso cultural

Residencias artísticas

Congreso sobre despoblación

Concurso de creación (ReciclArte)

Etcétera

Un Pedregal de oportunidades

Cultura x la despoblación

Resisten

Un Pedregal de oportunidades

Cultura x la despoblación

Pero lo mejor... es que os lo cuenten ellos

<https://vimeo.com/153923463>

Iniciativas culturales para el desarrollo social
y medioambiental en núcleos urbanos

Redetejas

Red ciudadana de azoteas culturales

Un proyecto que abre las azoteas del mundo como
espacios de activación cultural.

Encuentros en azoteas

Redetejas

Red ciudadana de azoteas culturales

El proceso

2011 en Sevilla

La Matraka

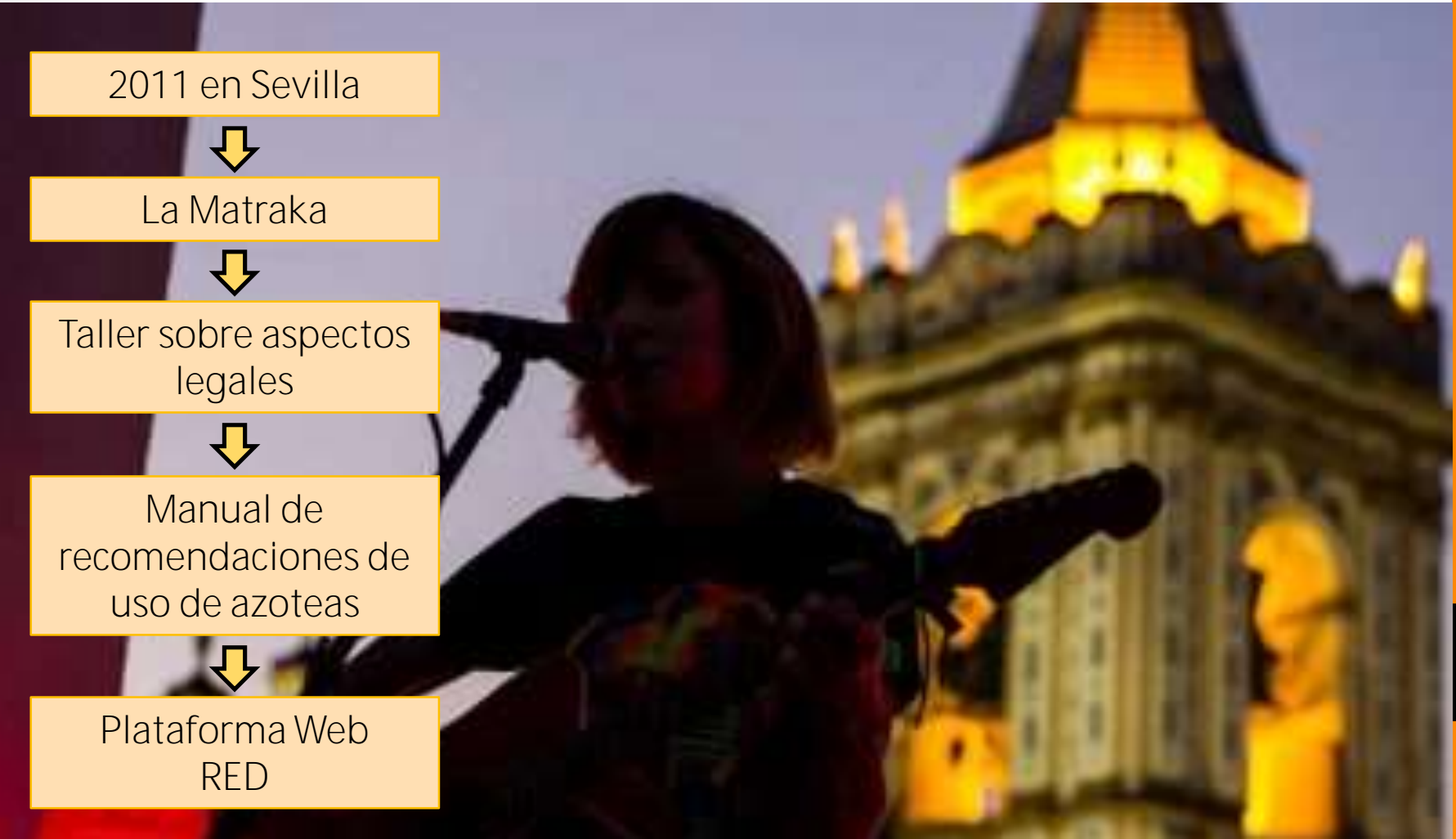
Taller sobre aspectos
legales

Manual de
recomendaciones de
uso de azoteas

Plataforma Web
RED

Redetejas

Red ciudadana de azoteas culturales

¿Cómo funciona?: los perfiles de la Red

INVITADOS

Se suman a la red yendo a los '*Encuentros de azoteas*' a disfrutar de los espectáculos programados.

ANFITRIONES

Se unen a la red de azoteas culturales, ofreciendo sus azoteas para los '*Encuentros de azoteas*'.

ARTISTAS

Desarrollan sus obras haciendo que disfrutemos de las azoteas de un modo distinto.

GRUPOS MOTORES

Responsables de la organización de los '*Encuentros de azoteas*' en sus propias ciudades.

Redetejas

Red ciudadana de azoteas culturales

Sus valores

Creative Commons

Entrar en cualquiera de sus modalidades es libre y gratuito

Democratización del hecho cultural

Generación de prosumidores culturales

Vinculación vecinal

Redetejas

Red ciudadana de azoteas culturales

Resultados

+1850	+125	+5	+60	+15	+30
asistentes	artistas	países	azoteas	ciudades	encuentros

Una gran amenaza

¿Seguirá siendo legal?

Centro Ocupacional de Puebla de Cazalla

Productoras para la inserción

Centro de formación y de inserción laboral para treinta personas

Desde el 2015 trabajan en varios talleres de creación artística

Taller de Videocreación publicitaria

Apoyo de empresas locales

Vídeos publicitarios de varios productos

¿Negocio?

CONTEMPORÁNEO

José Mª Moreno Galván

Centro Ocupacional de Puebla de Cazalla

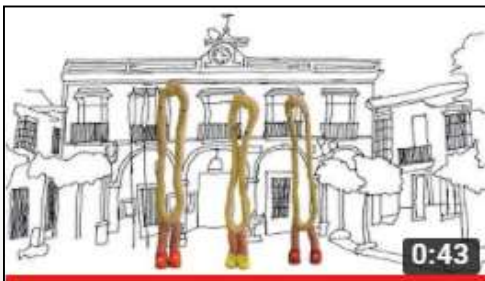
Productoras para la inserción

<https://www.youtube.com/watch?v=eQX9cNv30Ko>

<https://www.youtube.com/watch?v=i4SRvmuHW5U>

<https://www.youtube.com/watch?v=8PEiSx1PPRk>

Germen de una productora que puede atraer a potenciales empresas sensibles a la necesidad de este colectivo y con interés por su RSC

Julie's Bicycle

La cultura contra el cambio climático

¿Qué es?

Organización benéfica con sede en Londres que apoya a la comunidad creativa para actuar sobre el cambio climático y la sostenibilidad ambiental

La tesis

La comunidad creativa está en una posición única para transformar la conversación sobre el cambio climático y traducirla en acción

La visión

Acción creativa de la comunidad que impulsa la lucha contra cambio climático. El cambio climático y la sostenibilidad son manifestaciones de valores culturales. Tenemos que cambiar nuestros valores y reconocer nuestro lugar en el ecosistema.

Objetivo 1

Abogar por y para que la cultura inspire públicamente la acción sobre el cambio climático y la sostenibilidad

Objetivo 2

Apoyar el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global a menos de 2 grados, centrándose en acciones energéticas, la principal fuente de emisiones de carbono en el sector cultural

La cultura contra el cambio climático

A red Swiss Army knife with its handle featuring the white cross logo. The knife is open, displaying a variety of tools including a saw, pliers, a corkscrew, a screwdriver, a file, a nail clipper, a toothpick, a bottle opener, a can opener, a small mirror, and a small flashlight. The tools are arranged in a fan-like pattern around the handle.

Convocatoria de Premios Verdes

Julie's Bicycle

La cultura contra el cambio climático

Julie's Bicycle
SUSTAINING CREATIVITY

ARTS COUNCIL
ENGLAND

the cultural sector is
improving energy efficiency
and prioritising action

9%

decrease in energy
use between 2015/16
and 2016/17

19%

of the portfolio
organisations have
switched to clean
energy providers or
green tariffs

x3

Onsite energy
generation has
tripled over the
last year

ABOVE The Lowry in Salford Quays (Photo by Françoise Walthéry)

Basurama

Eres lo que tiras

Colectivo dedicado a la investigación, creación y producción cultural y medioambiental fundado en 2001 que ha centrado su área de estudio y actuación en los procesos productivos, la generación de desechos que éstos implican y las posibilidades creativas que suscitan estas coyunturas contemporáneas.

Basurama

Eres lo que tiras

Inhabiting a Plastic Oceans

Basurama

Eres lo que tiras

Wonderfruit Festival. CYM Temple

Ecoalf

Moda sostenible

Marca de moda sostenible, radicada en la ciudad de Madrid, cuyo objetivo es reducir el impacto negativo de la industria de la moda y el uso indiscriminado de los recursos naturales a través de diferentes tipos de procesos de innovación sostenible con el fin de crear una nueva generación de productos sostenibles con la misma calidad y diseño que los mejores del mercado.

ECOALF
TIPS

Ecoalf

Moda sostenible

Manifiesto: El ser humano muy probablemente va a seguir consumiendo y generando basura. Esa basura la puedes quemar, esconder o crear algo positivo y bello como la moda

In trash we trust

Reciclan

- Botellas de plástico terrestre
- Algodón
- Redes de pesca
- Neumáticos
- Café postconsumo
- Lana
- Relleno

Ecoalf

Moda sostenible

La famosa diseñadora Sybilla colabora por primera vez con Ecoalf para crear una colección cápsula para el próximo otoño-invierno 2017.

Una colección divertida y muy femenina que combina las líneas y colorido de la diseñadora con la tecnología y el conocimiento de Ecoalf en el desarrollo de los tejidos sostenibles.

Reto

Bibliografía

- Blázquez Abascal, J. 2011. *Espacios reconvertidos para el uso cultural y artístico en Europa y Estados Unidos entre 1970 y 2009*. Cádiz: Universidad de Cádiz
- Buitrago P.F. y Duque Márquez I. 2013. *La economía naranja: una oportunidad infinita*. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo
- Duque, R. 2016. *Procesos de gentrificación en cascos antiguos: el Albaicín de Granada*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas
- Jarque, F y Simó, T. 2013. *El Cabanyal: Un barrio patrimonial a rehabilitar*. Valencia: PUV y Universitat Politècnica de València
- Pérez Climent, G. 2011. *Conflicto del Cabañal: Destrucción de un barrio de interés cultural*. Granada: Universidad de Granada
- Roselló Cerezuela, D. 2004. *Diseño y evaluación de proyectos culturales*. Barcelona: Ariel
- Ruesga Navarro, J. 2014. “El uso cultural de los espacios no culturales”. Manual Atalaya de apoyo a la Gestión Cultural. Consultado 24/03/18 [Documento de Internet disponible en <http://atalayagestioncultural.es/capitulo/gestion-cultural/uso-cultural-espacios-no-culturales>]
- Tresserras J. J. 2014. “El turismo naranja, el color del turismo cultural y creativo”, en Revista de Economía Creativa. Santiago Creativo nº 1: 51-52. Programa CORFO del Ministerio de Economía de Chile. Santiago

Mis datos

antoniopcamachoruiz@gmail.com

<https://es.linkedin.com/in/antoniopcamachoruiz>

@unrelojero

@unrelojero

Antonio Camacho Ruiz

No se puede gastar la creatividad,
cuanto más la usas, más la tienes...

Maya Angelou
Autora, poeta, bailarina, actriz y cantante

¡Muchas gracias por su atención!

XIV Seminario Urbanismo Internacional

— Ciudad creativa —

**Acciones sustentables de la economía naranja
en la nueva agenda urbana**
del 16 al 20 de abril del 2018
Museo Franz Mayer, Ciudad de México

